时空的形式·故时赏卷

长卷又称为“手卷”、“卷轴”、“卷子”、“横轴”、“横卷”等，是中国古代文化典籍和书画装裱最早出现的形式之一，主要由天头、隔水、引首、画心、拖尾等部分组成。古时的手卷是文人和藏家手中展玩之物，适于案头观赏，随时展阅，展开一段看一段，赏玩品鉴，有若移步换景。

长卷在东汉时期就已经出现，至南朝刘宋时期装卷日精，确立了绘画手卷的形制，盛行于隋唐，并一直沿用至今。中国画史上著名的长卷作品如东晋顾恺之的《洛神赋图》（绢本）、北宋王希孟的《千里江山图》（绢本）、北宋张择端的《清明上河图》（绢本）等已成传世经典。长卷因其形式上的特点，善表现繁复众多的对象和宏大的场面，将时间和空间以一种叙事性的关系联系起来。

时空的形式·1950S

1949年7月2日,中华全国第一次文艺工作者代表大会顺利召开,毛泽东主席亲自参加了这次大会。这次大会确定了新中国文艺的总方向,把毛泽东提出的“文艺为人民服务,首先是为工农兵服务”,作为发展新中国人民文艺的基本方针。新中国的文艺工作者们须做出转型，用手中的画笔来描绘新中国的生产建设与人民生活。从1953年开始，国画界开展了一场影响深远的写生运动，国画家们通过写生“表现生活实践和艺术实践，为国画创作开辟新的道路”。1956年国家提出“百花齐放，百家争鸣”的“双百”方针，国画的创作和发展呈现前所未有的良好势头；随后，《美术》杂志上发表了一系列讨论国画“线条”与“笔墨”的文章，美术界开始重视对传统艺术的研究和继承。

长卷作为国画的传统表现形式之一，因善于表现宏大的场面和时空的变换而重新被新中国的国画家们所重视。20世纪50年代著名的画作如1956年黎雄才创作的《武汉防汛图》，1958年关山月创作的《山村跃进图》以及1959年北京画院画家集体创作的《首都之春》等等，皆以长卷的形式展开了对新中国社会主义新景观的叙事与表现。

首都之春

1959年北京画院画家古一舟、惠孝同、周元亮、陶一清、何镜涵、松全森集体创作了《首都之春》（纵67.6厘米，横4560.6厘米），作为建国十周年的献礼。该作品以长卷的形式再现了首都的新面貌，画卷既采用界画的表现形式，又有山水与人物；全卷分通县八里桥、土高炉群、热电厂、天安门、柳浪庄人民公社、颐和园、石景山炼钢厂、丰沙线及官厅水库九大段。从各个方面将首都鲜活的事实、蒸蒸向荣的景象表现出来，充分体现了长卷的传统形式在展现情节、连续空间变换与叙事方面的独特优势。

展卷叙事：

1953年秋，文化部根据国家第一个五年计划中全国高校“院系调整”的宏观布局，整合湖北的中南文艺学院、广东的华南人民文艺学院和广西艺术专科学校三地三校的美术系（科），创立了中南美术专科学校，校址设在湖北武汉。关山月和黎雄才正是在这次院系调整中由广州的华南人民文艺学院美术部转入中南美专，迁到武汉。随后，关山月被任命为副校长、绘画系系主任，并与黎雄才一同探索与时代思潮相适应的新中国画教学体系。在此期间，关、黎二人带领学生深入山区农村及建设工地，体验生活，现场写生，以手中的画笔，直接描绘所见、所感、所思。在此基础上，他们创作了一批具有现实主义关怀和典范意义的新山水画作品，其中包括了关山月《新开发的公路》（1954）、《山村跃进图》（1958）以及黎雄才《武汉防汛图》（1956）等20世纪中国山水画名作。

展卷叙事·武汉防汛

1954年夏秋，武汉市遭遇自1865年有水文记录以来的最大洪水。全市党政军民为保卫武汉展开了一场气势恢宏的抗洪防汛斗争。中南美专的全体师生也无一例外投入到防汛之中。时任中南美专副教授的黎雄才有感于军民防汛之伟力与决心，白日在风雨泥泞的防洪现场一边劳动一边坚持写生，晚上再对照写生进行整理和创作，终成被誉为“防汛诗史”的《武汉防汛图》，此图纵30.4厘米,横2788厘米,现藏于中国美术馆。全卷以宏大的全景构图展现了长江中游地区武汉附近人民群众与洪水搏斗,改造大自然的雄伟场面。整个长卷可分为三个部分，首起描绘武汉关水位不断上涨，洪汛降至，乌云密布，预示着一场抗洪保卫武汉的运动迫在眉睫；中段是抗洪抢险的高潮部分，艺术家淋漓尽致地表现了人民不畏艰险、团结一心，奋勇抗击天灾的英勇气概；后段为防洪胜利后,洪水退却，风平浪静，人民回归生产建设的景象。《武汉防汛图》创作完成于1956年，正是写生运动兴起、“百花齐放、百家争鸣”的时期，而岭南画派自身就有重视写实与反映现实的传统，所以我们也不难理解黎雄才为何以现场写生方式完成了这样一幅表现宏大的武汉防汛场景的长卷。

黎氏在作品中以传统笔墨力图真实地再现特定时空中诉诸视觉的感受，笔意运行流畅、形象准确刻画挥洒自如，而整体处理描述和把握生活细节、组织景观造型都达到游刃有余、心手如一的境界。在空间的处理上，西式的焦点透视和传统的散点游移更是取得了高度的和谐。《武汉防汛图》是黎雄才上世纪四十年代以来不断写生从量变到质变的一个直接成果，整合了黎雄才人物画、山水画方面的精湛技艺，创造了一种新中国山水画长卷的范式。

展卷叙事·山乡冬忙

1955年冬季和 1956年春季全国掀起了兴修水利的一次高潮，成果斐然，灌溉耕地面积增长近一亿亩，并由此掀开了50年代上山下乡的序幕。1956年第一期《美术》杂志转载了毛泽东的《<中国农村的社会主义高潮>序言》一文，各地的美术机构也纷纷组织艺术家上山下乡劳动和创作，《美术》上开始陆续发表多篇艺术家的下乡体会和作品。在 1956年全国水利会议上，中央根据《1956年到1967年全国农业发展纲要》提出了后两年扩大灌溉面积4.5亿亩的要求。1957年冬至1958年春农田水利建设运动拉开了农业建设高潮的序幕。关山月也正是在此时代背景下前往鄂北山区参观当地的农田水利建设。

关山月在这段时间里创作了一批反映社会主义农村生产生活的作品，有割猪草的孩童，也有耕种归来的农民；有新农村屋舍的一角，也有雨后清新的江南水田。关山月以现场写生的方式，真实再现了当时农村的图景；同时，这些田野山林的自然景观也成为了关山月不断尝试和推进国画改革的对象，他一方面坚持国画的现场写生，一方面将岭南画派独特的笔墨语言融入到新中国的现实之中。

展卷叙事·山村跃进

1957年9月党的八届三中全会后，中共中央和国务院发布了关于大规模兴修农田水利和积肥运动的决定，掀起了兴修农田水利建设运动。是年冬季，在武汉中南美专的关山月应全国美术界下乡劳动之风气，随湖北高教系统参观团赴均县习家店李家湾参观访问李大贵的山区水利建设。回武汉之后，关山月“按捺不住要反映这个有意义的新题材，因为题材太丰富，不易概括，只好采用长卷这一传统表现形式”。用时三个多月，遂成《山村跃进图》。此图纵31厘米，横1529厘米。全图按照四季的时间顺序，描绘了均县凿山开渠、引水上山、兴修水库、农村建设与喜获丰收的动人画面。

《山村跃进图》体现了20世纪50年代关山月运用国画传统形式描绘新的时代图景的笔墨成就，“双百”方针给国画界带来了更加宽松的创作氛围，关山月在《山村跃进图》中运用传统笔墨语言，充分体现了岭南画派笔墨劲爽、设色鲜明的风格特点。同时，关山月长于写生、精于速写，他将平日收集的劳动形象的素材绘于长卷中，数百名劳动者形态各异、各得其所。《山村跃进图》的成就还在于关山月对于传统长卷空间的理解和营造，以农田水利建设为线索展开，以传统的空间转换节奏，将叙事结构和季节变换巧妙安排。

研卷致思

国画家们利用长卷的传统形式，结合了国画笔墨与社会现实，以全景式的宏观视角，展现了20世纪50年代新中国建设的景观。展开长卷，游目观看，我们即进入到了画家们创造的叙事之中，劳动建设的场景、城市的宏伟建筑、集体与自然抗争的壮举皆随着长卷的移动铺呈于世人。我们在惊叹艺术家们精湛的技法和巧妙的构思的同时，也感受到从画面散发出来的强烈的时代气息。艺术不仅是美学的形式，也绝不仅是历史的图解；随着审美趣味的变迁，历史的沉淀，伟大的艺术将以其独特的空间的构建与策略、形象的选择与塑造、叙事的逻辑与结构，承载着历史的细节与社会的精神。